Семінар № 7

РОЗВИТОК ЛІРИЧНИХ ЖАНРІВ В ЛІТЕРАТУРІ Давнього Риму

Завдання для дистанційного відпрацювання:

1. На матеріалі поданого уривку статті А. Содомори визначте, в чому специфіка трансформації жанру елегії у творчості Овідія? Як ви розумієте «естетику напівтіні» Овідія? Наведіть власні приклади її вияву. Якою є концепція кохання Овідія? Чому дослідник називає зображення кохання Овідієм «мистецьким»?

<…> Овідій захоплюється елегією. Але щодо її тональності, самого почуття, то автор «Любощів» іде цілком іншою стежкою. Його почуття – закоханість, а не любов. Дарма цікавий люд дошукувався, хто ж та Корінна, що її оспівує у своїх елегіях Овідій. Дарма. Бо та Корінна – скрізь, а водночас – ніде. Вона – це витончена, знадлива, розніжена пишнотами Риму й трохи розпусна Овідієва сучасниця. Не диво, що мало не кожна римлянка не без гордості впізнавала себе в Корінні. Кожен юнак – у героєві Овідієвих «Любощів».

<…> Зразком Овідієвої естетики напівтіні може послужити п'ята елегія першої книги «Любощів» – твір, у якому чи не найкраще виявилася безпосередність, із якою за античних часів подивляли витончену красу жіночого тіла, і чи не найкраще це тіло змальоване засобами поетичного слова: Спека була. Вже вивершив день опівденну годину. Геть розморило й мене – я на постелі приліг. Крізь половинку віконниці, що притулялась нещільно, Світло цідилось лишень, мов у гайку між гіллям. Сутінь такою бува, як її ще підсвічує сонце, Й досвіток, що на межі: вже він не ніч, ще не день. Світло неясне таке, напівтінь, соромливим на руку: Милого захистку тут цнота шукає тремка...

І тут у розпущеній серпанковій туніці входить Корінна... «Хто на поразку пристав, легко долати таких», – і перед поетом, наче Венера з морської піни, постає його обранка. Справді, вона немов виринає в усій своїй красі, що не прихована вже й прозорою тунікою, хіба що – такою милою для «тремкої цноти» напівтінню: От і стала вона, вже оголена, переді мною – Мов бездоганна різьба – жодної вади ніде. Бачив усе я, до всього торкався: плечі, рамена, Перса!.. Вони мов самі пружно тяглись до долонь. Як під крутими грудьми рівномірно живіт округлявся! Як понад стегна гладкі плавно підносився стан!..

Тут ми здогадуємось: Овідієва напівтінь – не так сховок, як тло, на якому так м'яко вирізьблюється оголена постать. Увесь твір сповнений подиву – і перед бездоганною красою жіночого тіла, і перед поетичним словом, що спроможне рівнятись із різцем еллінських митців – оспівувачів прекрасного людського тіла. Чи назвемо почуття, з якого виснувався цей твір, «холодним»? Хіба що – на тлі опівденної італійської спеки-пристрасті...

Отож, на відміну від ірраціональної пристрасті, від любові, любощі, кохання – це щось витончене; це – мистецтво. А якщо так – потрібні настанови, що допомогли б цим мистецтвом оволодіти. Справді: є найрізноманітніші науки та мистецтва: від уміння обробляти землю – й до вміння борознити морські простори. Не менш важливим є мистецтво кохання. І вже в самій назві твору («Ars amatoria»), у зіставленні ars, що означає тут «наука», або «мистецтво», з легковажним amatoria – стилістичний ключ до поеми, її тональність: домінантою тут є тонкий дотеп; лише вловлюючи його, можемо оцінити мистецьку цінність Овідієвого твору.

<…> Тож у «Мистецтві кохання» поет взявся викласти, що значить – по-мистецькому кохати. По-мистецькому - тобто гарно. В минуле відійшли часи суворих звичаїв, простоти в побуті й такої ж простацької любові, якою вдовольнялися, скажімо, відомі своєю цнотливістю сабінянки.

Втім, навіть у «Мистецтві кохання» не знайдемо чогось сороміцького, пікантного: навчаючи мистецтва кохати, автор фактично оминає саме кохання. Залишається знову ж таки найзахопливіше – гра. Ще елліністичні поети, зокрема, Каллімах, на якого не раз орієнтується Овідій, підкреслювали, що класичним зразком такого захоплення є мисливство: тут вабить не так здобич, як шлях до неї, вміння вистежити, впіймати, а впіймавши – не впустити; якби здобич сама йшла до рук, мисливство втратило б увесь свій смак, перестало б бути мисливством. В Овідієвому «Мистецтві» йдеться не так про кохання, як про зваблення; недарма пізніше як своєрідний додаток до поеми поет пише також «Засоби від кохання». Зрештою, у стислому розумінні слова, як прозвучало воно в Овідія, мистецтво – це, власне, зваба.

Завдяки щасливо обраній тематиці Овідієві «Любощі», особливо ж «Мистецтво кохання» – твори пізнавальні. Перша книга «Мистецтва» – це поради юнакові, де й коли йому найкраще вистежити «здобич». За тими де й коли – весь тодішній Рим: його будівлі, свята, видовища. Немає такого місця, моменту, що не були б догідними для Амурових стріл. Навіть ті видовища, де ллється кров: «Той, хто на рани дививсь, – рану під серцем відчув»; навіть форум: знавець законів, рятуючи іншого, сам потрапляє в любовні тенета; навіть тріумфи: справжнім тріумфатором, як ми вже бачили, виявляється Амур; що вже казати про розкішні Байї неподалік від мальовничої Неаполітанської затоки? Не один юнак тут, зранений у серце, покидаючи місто, зітхнув: «От тобі й полікувавсь у славнозвісній воді!». Несподіванки, парадокси, сміх і сльози – грайливий потік життя. Але читач не просто споглядає той потік. Він сам – у ньому завдяки художній точності Овідієвого письма; сьогодні ми називаємо це «ефектом присутності». Читач ніби чує плече гарненької сусідки на лаві заповненого людом цирку; навіть ніжку її бачить, галантно підхоплюючи з долівки (аби не забруднився) поділ її довгої палли; а що при тій нагоді побачив ніжку (тонке спостереження), дівчина йому аж ніяк не дорікне. Дрібниця? Але саме в таких дрібницях – смак Овідієвого «Мистецтва»; за ними – гостре око спостерігача, психолога, дотепника, митця, врешті – інтелігента, який не схибить на тій, хоч і важковловній, але таки чіткій межі, що відділяє смак від несмаку, чисте – від брудного.

<…> Щоб відчути разючий контраст між двома контрастними барвами часу співця «Любощів» і «Скорбот», мусимо зіставляти тогочасний Рим із Томами, а не з сучасною Констанцою. Вершина поетичної слави в осяяному довгожданим миром розкішному Римі, дім побіч самого Капітолію, широке коло друзів, творче дозвілля в заміській віллі, книги – і цілковита відсутність усього, що ми назвали. Якби ж то відсутність протилежність! Замість слави – глузування з незрозумілої для місцевих жителів латини (що вже казати про вірші?); замість тепла й домашнього вогнища – холоднеча й постійна загроза насильницької смерті; замість освічених, виплеканих цивілізацією друзів – зарослі, у звірячих шкурах гети, що раз по раз, з'ясовуючи між собою стосунки, хапаються за ніж... Хай це перше враження, хай і в Томах Овідій знайшов крихту співчуття, людяності, але ж «Скорботи» писано крізь призму того першого, найважчого, враження... «Гаразд. Але що це за «сибірські» зими на території сучасної Румунії?» – здивується читач. Дійсно, є підстави для здивування. Але ж клімат у ті часи міг бути суворіший. Втім, бувають і в нас зими без морозів; бувають – із тріскучими. Могло й Овідієві не пощастити – дві тисячі років тому... Міг і він крізь призму суворої зими сприймати всі подальші зими свого вигнання. Тож не дорікаймо Овідієві за хворобливу фантазію. Краще придивімося до його описів. Хоча б до того замерзлого вина, що стоїть саме по собі (глина, видно, розтріснулась від морозу), – стоїть, зберігаючи форму посуду. Навколо – ґети у своїх шкурах, із бородами, що взялися льодяними бурульками; ножем по вині – і вже кожен смокче свою порцію хмільної втіхи. Хтозна, може, в тому колі був і «співець ніжних любощів», може, й він брав до рук осколок п'янкого напою. І настільки вражає той образ своєю неймовірністю для жителя спекотливої Італії, а водночас – реалістичністю, що судилась йому довга доля. …

1. Порівняйте наведені нижче елегії Катулла і Овідія на одну тему. Чим відрізняється поетична манера Овідія?

Катулл

На смерть горобчика Лесбії

Плач, Венеро! Плачте, купідони!

Плачте, люди витончені й чемні:

Вмер горобчик милої моєї,

Вмер горобчик, що вона любила

I як свого ока доглядала.

Був він ніжний і ласкаву пані

Знав, як доня малолітня матір:

На її колінах завжди бавивсь

I, стрибаючи навколо неї,

Щебетанням вірним озивався.

А тепер і він пішов до краю,

Звідкіля ніхто ще не вертався...

Хай навіки ти не діждеш долі,

Попідземна темряво несита,

Ти нам радість нашу відібрала...

Горе й нам, горобчику сердешний,

Через тебе дорогі очиці

Від плачу, від сліз почервоніли.

Переклад М. Зерова

Овідій

Здібний наслідувач мови, папуга, з Індії родом,

    Згинув!.. Рушайте, птахи, у похоронний похід!

Бийте, пернаті, себе благочесно крилами в груди,

    Щоки свої раз у раз дряпайте нігтем твердим!

Замість волосся наїжене дрібно скубайте пір'я,

    Горлом співучим своїм довгу трубу замініть.

Годі вже скарг, Філомело, на владаря-ісмарійця!

    Горю з перебігом літ угомонитись пора!

Рідкісний птах не живе - його, тужлива, оплакуй:

    Ітіс - велика, але ж давноминула журба.

Всі ви, хто порухом крил верстає путь у повітрі, -

    Плачте! Та понад усіх, горлице, ти розпачай!

Приязню повнилось ваше життя, чуттям обопільним,

    Вірність постійна, міцна з вами була повсякчас.

Чим був з Фокіди юнак для аргосця Ореста, тим самим,

    Горлице, поки ще жив, був той папуга тобі.

Що то за вірність була! Пір'їн яке різнобарв'я!

    Голос, що так озивавсь на усілякі лади!..

Лиш подарований - тут же сподобався ти моїй милій,

    Слава пернатих, і що?.. Все-таки мертвий лежиш...

Переклад А. Содомори